RECICLANDO UNA INSPIRACIÓN

Arte reciclado aplicado al muro

Lara María Fuentes Martínez

Artes aplicadas al muro, 2010-2011

Desde los principios de este trabajo, desde sus primeros momentos de gestación, me planteaba si el arte del reciclaje, podía ser englobado en la Historia del arte mundial. Como una manifestación artística surgida de la necesidad y creatividad humana, habré de contestar que sí. Ésta ha sido una de las inspiraciones/motivaciones para enfocar esta pequeña investigación ya que considero que el arte del reciclaje es una tendencia que surgió como vanguardista a principios del S. XX y ha tomado ya parte en historia del arte y del diseño.

Este movimiento, al que me referiré como el «arte de reciclar» surge de la creatividad y la conciencia ecológica de artistas y artesanos que deciden apostar por reutilizar una pequeña parte de los residuos generados por la sociedad a través de la transformación de desechos. Con imaginación, los artistas utilizan toda clase de residuos como materia prima de sus obras: desde el papel hasta aparatos eléctricos. Los materiales reciclados pueden ser de la propia casa, de la calle, de contenedores, desguaces o chatarrerías...

Con esto, los artistas conjugan la necesidad y la alternativa de regenerar los residuos jugando a crear elementos de utilidad práctica o meramente decorativos.

La segunda motivación ha sido la «propia» inspiración. Habiendo desarrollado una cierta curiosidad y sensibilidad ante el panorama de la producción masiva de desechos y residuos, yo como nueva artista y cursando un módulo de grado superior de artes aplicadas al muro, pretendo con esta investigación formarme, inspirarme y hacerme saber que tengo en mis manos el poder del reciclaje y que, lo que es mejor, lo puedo aplicar a mi especialidad. Por ello, las muestras y obras seleccionadas están relacionadas con mi especialidad, «muro».

El arte de reciclar, está en continuo crecimiento y tiene ya validez como arte. Pero como toda corriente, también tuvo sus progenitores, abuelos y padres, es decir, tuvo un desarrollo.

Investigando, he topado con algunas tendencias y artistas estadounidenses que, ya a finales del siglo s. XIX y sin estar concienciados con el reciclaje como tal, incorporaron a sus cuadros y obras objetos encontrados y residuos.

Johann Dieter Wassmann, *Vorwarts! (Go Forward!)*, 1897, 57,5 x 31 x 9,5cm, Museum Zeitraum, Leipzig.

Como ejemplos de tendencias que utilizaron un objeto encontrado («found object») a lo largo del s. XX son:

- *Land art*, «arte terrestre»: es una tendencia del arte contemporáneo, que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, rocas, etc.) El principio fundamental del Land Art es alterar, con un sentido artístico, el paisaje, para producir el máximo de efectos y sensaciones al observador.

- *Arte povera*: El arte póvera nació en Italia a finales de la década de 1960 y tuvo su momento culminante en la exposición del Museo Cívico de Turín en el año 1971. Una de las principales características de este nuevo estilo fue la de emplear en sus obras materiales desechados tales como fragmentos metálicos, trozos de vidrios, lozas, etc. También utilizaron elementos de la naturaleza como ramas de árboles, piedras, arena y casi todo lo que fuera de fácil obtención, pues de ahí viene el nombre «arte pobre», con el que lo bautizó el crítico italiano Germano Celant (1940).

«Venus of the rag», del artista italiano —Póvera— Michelangelo Pistoletto (1933).

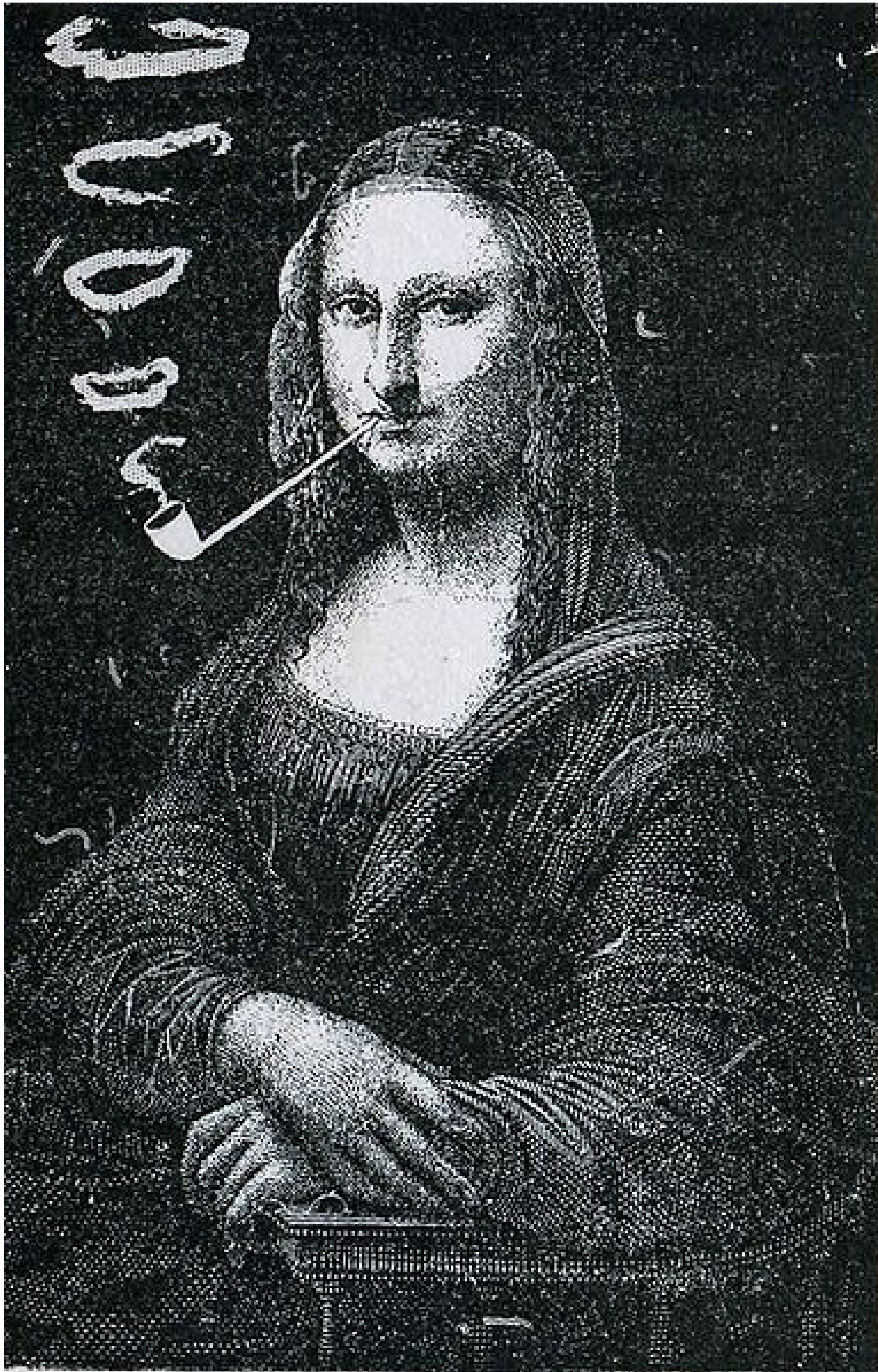

«Bed» por Robert Rauschemberg —Arte Pop— (1925-2008).

- *Assemblage*, La técnica del Assemblage consiste en unir distintos materiales y objetos de forma que se consiga un efecto tridimensional. También se aplica, con un sentido más amplio, a esculturas realizadas combinando varios materiales (hierro y madera, por ejemplo).

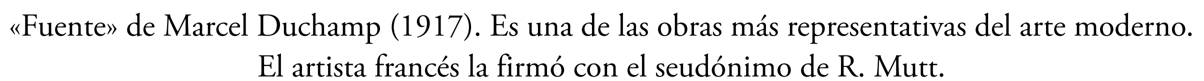

- *Anti-art*, movimiento asociado al Dadaísmo que engloba conceptos y actitudes hacia la definición misma de arte y que por intentar romper con las concepciones artísticas o simplemente impactar, utiliza objetos encontrados en sus composiciones.

Estos son algunos de los artistas pioneros el uso artístico de estos «found objects»:

- DUCHAMP, MARCEL, Francia-EE.UU., 1887-1968. Su obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del movimiento pop en el siglo XX. Se sirvió de una simbología en las obras artísticas como consecuencia del paso del tiempo, y exaltó el valor de lo coyuntural, lo fugaz y lo contemporáneo.

«Fuente» de Marcel Duchamp (1917). Es una de las obras más representativas del arte moderno. El artista francés la firmó con el seudónimo de R. Mutt.

- SCHWITTERS, KURT, Alemania, 1887-1948. Pintor alemán relacionado con corrientes como el Dadaismo, el constructivismo, surrealismo y sus cuadros *collage*.

Merzbild 46 (1921).

- RAUSCHENBERG, ROBERTO, EE.UU., 1925-2008. Sus «Combine Paintings» se hicieron muy famosos. Trabajaba con el ensamblage, a modo de collage, donde utilizaba y mezclaba recursos como por ejemplo la fotografía, así como numerosos objetos que reutilizaba en sus propias obras. De alguna forma esos objetos que ensamblaba en sus obras, estaban relacionados con la sociedad de consumo, siendo éstos objetos de desecho.

Canyon 1959.

Aquí muestro un pequeño apunte de artistas contemporáneos que trabajan el «arte del reciclaje» como herramienta o como fin en sí mismo:

- SCHULT, HA, Alemania, 1939. Se le conoce como «artista ecológico», particularmente conocido por sus actividades en el arte de acción y de objeto, sus obras son de grandes dimensiones y las más famosas son exposiciones itinerantes. Hay dos obras en su interesante carrera que querría señalar. La primera es «Trash people» y dejaré aquí una de sus citas que encarna totalmente el mensaje de esta obra: «We live in the trash time: we produce trash and we become trash. "Trash People" are images of ourselves».

La segunda es el «Save the Beach Hotel», construido únicamente con residuos encontrados en playas occidentales.

- PUIGMATÍ, JOSEP, Barcelona, 1932. Pintor y escultor transgresor, original y prolífico posee un estilo muy personal. Latas de bebidas, papeles, cartón, neumáticos, bidones, aerosoles, muebles viejos e incluso pan seco se convierten en esculturas con vida propia que transmiten su manera de ver el mundo. Ha encabezado una de las primeras exposiciones de arte reciclado en España llamada «Sostenibilidad, cultura, diversidad, integración e inserción laboral», compuesta por esculturas realizadas con material reciclado.

- RENNELLA, MAXÓ, Barcelona, España, 1985. En sus obras coloristas ante todo, combina objetos cotidianos, como platos, cubiertos o zapatos, con los elementos de trabajo que acompañan al artista, como sus pinceles, brochas o espátulas, nos transporta a situaciones reales y naturales, donde se funde lo urbano y lo plástico. Recreando situaciones en lo que el color, la textura, los aromas y las sensaciones son protagonistas.

Habiendo realizado un breve repaso por los primeros pasos del reciclaje, donde indico cómo el «objeto encontrado» se fue incorporando a la obra, y tras apuntar a artistas pioneros y contemporáneos del arte del reciclado, me gustaría mostrar una recopilación de fotos que se caracterizan por ser desde cuadros compuestos de desechos a construcciones residuales o símplemente ornamentaciones murales recicladas. Como ya apunté al principio del trabajo, mi selección fotográfica del arte del reciclaje ha intentado ceñirse a mi especialidad (artes aplicadas al muro), aunque he incluido un pequeño apartado de curiosidades. Las siguientes fotos irán categorizadas por materiales: botellas, cartón, papel, chapas, latas, vinilos, colchones. Hay otros dos apartados: cuadros y random. Este último es una compilación de diferentes materiales y estructuras reciclados y aplicados al muro.

* * *

Con esto finalizo esta breve investigación sobre el arte del reciclado. He intentado evitar dirigirme hacia la necesidad de generar una solución a la ingente cantidad de residuo que generamos a nivel mundial (un kilo diario por persona aproximadamente) y, a otra necesidad que empieza a azotar a la sociedad de consumo: la de desarrollar en nuestro día a día la creatividad con la que todo el mundo ha sido dotado. La creatividad es la capacidad de hallar soluciones y el arte reciclado puede ser y es esa solución creativa generada por la necesidad.

Como ya hemos visto, su historia es corta, pero sus antepasados plantaron una semilla que ahora empieza a ver sus frutos, los frutos de los desechos. Y es estos frutos de los desechos demuestran que es un arte rico que ofrece tantas posibilidades como tipos de residuos ya que estos van desde los desechos domésticos hasta los industriales. El «arte del reciclado» ya ha dado lugar a exposiciones y organizaciones muy interesantes, como Drap-Art,

que es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1995 en Barcelona, que promueve el reciclaje creativo con la organización de festivales, exposiciones y talleres.

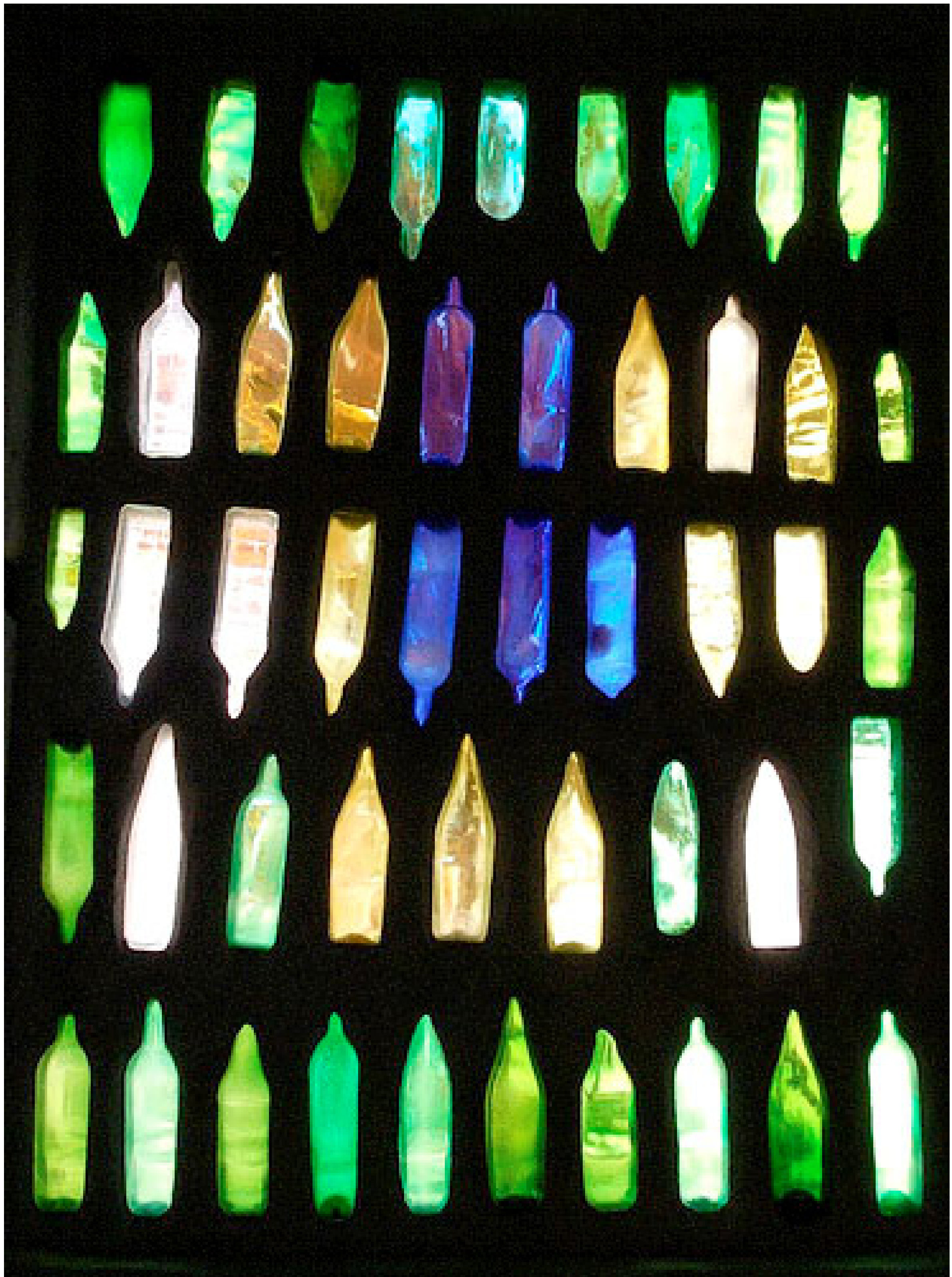
Concluyo cerrando con el título de este trabajo, Reciclando una inspiración, porque es precisamente lo que he llevado a cabo.

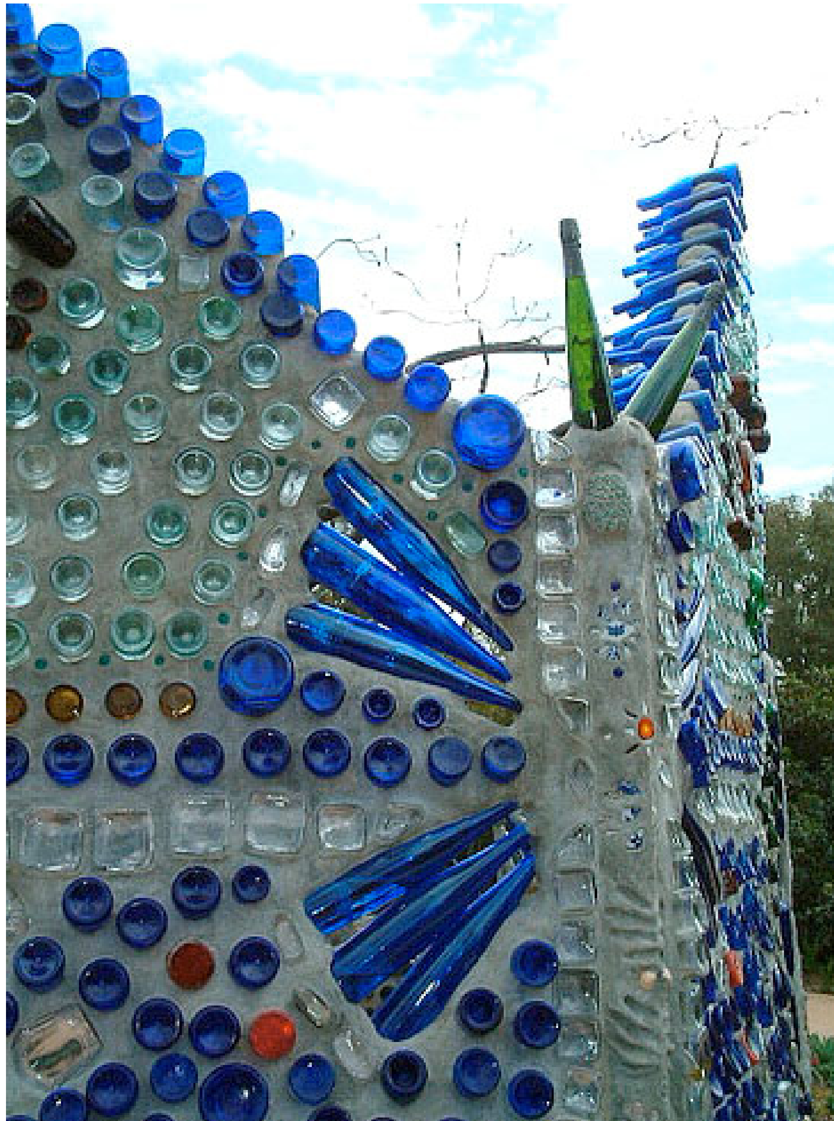
Botellas

08/13/2007

08/13/2007

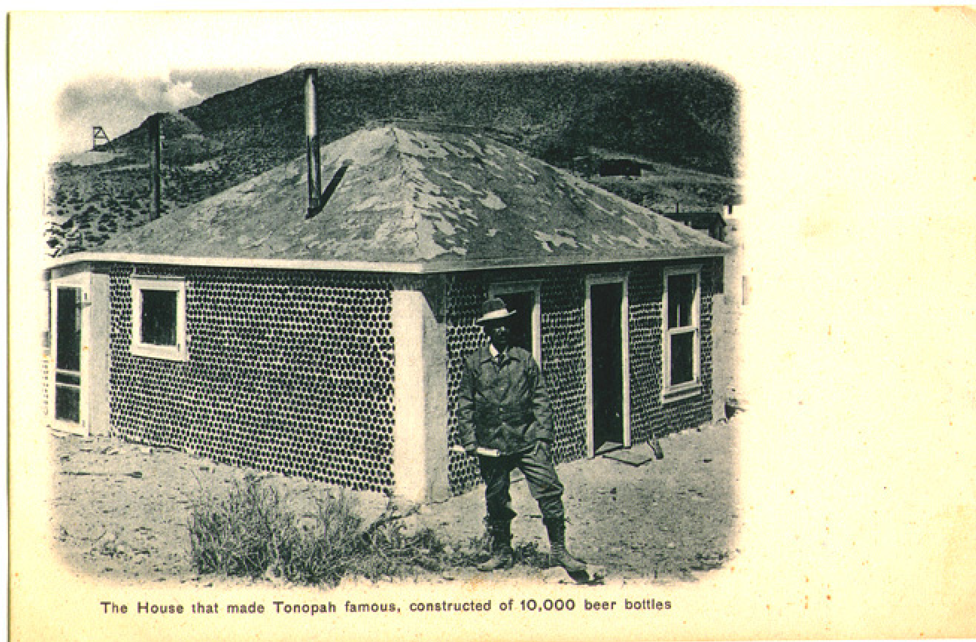

The House that made Tonopah famous, constructed of 10,000 beer bottles

Cartón

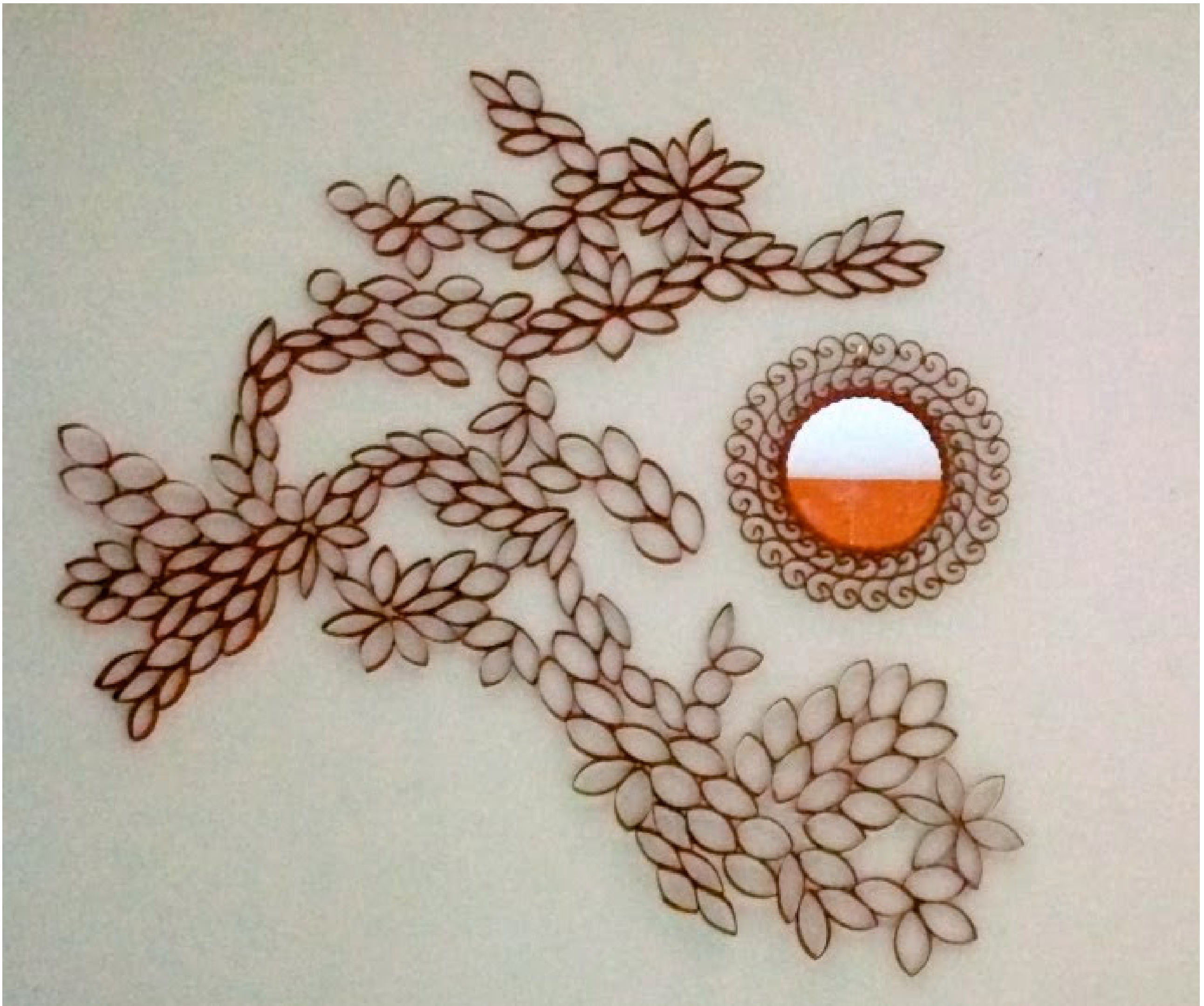

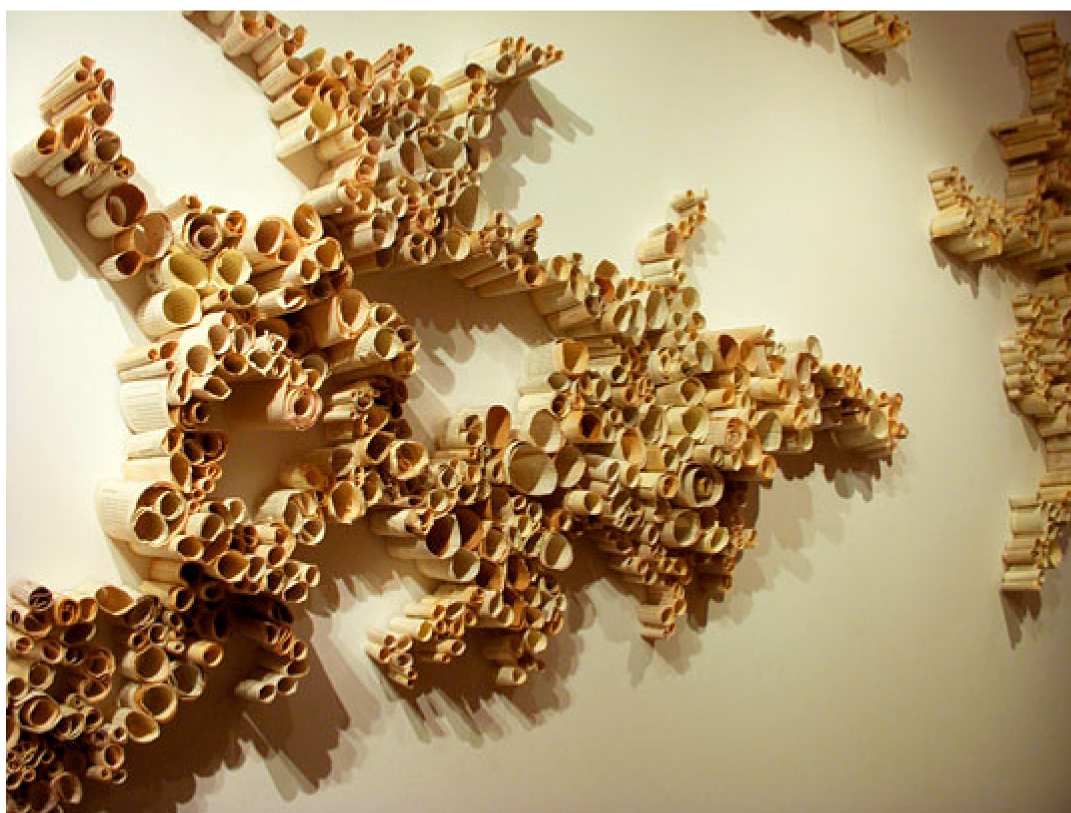

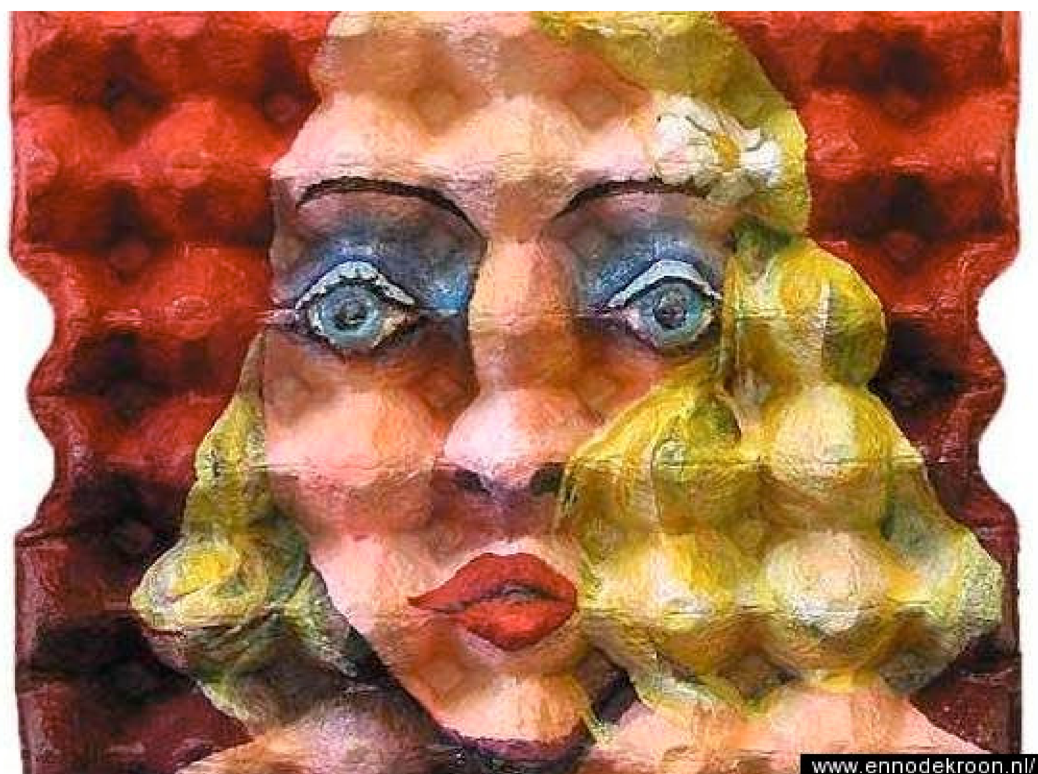

1

www.ennodekroon.nl/

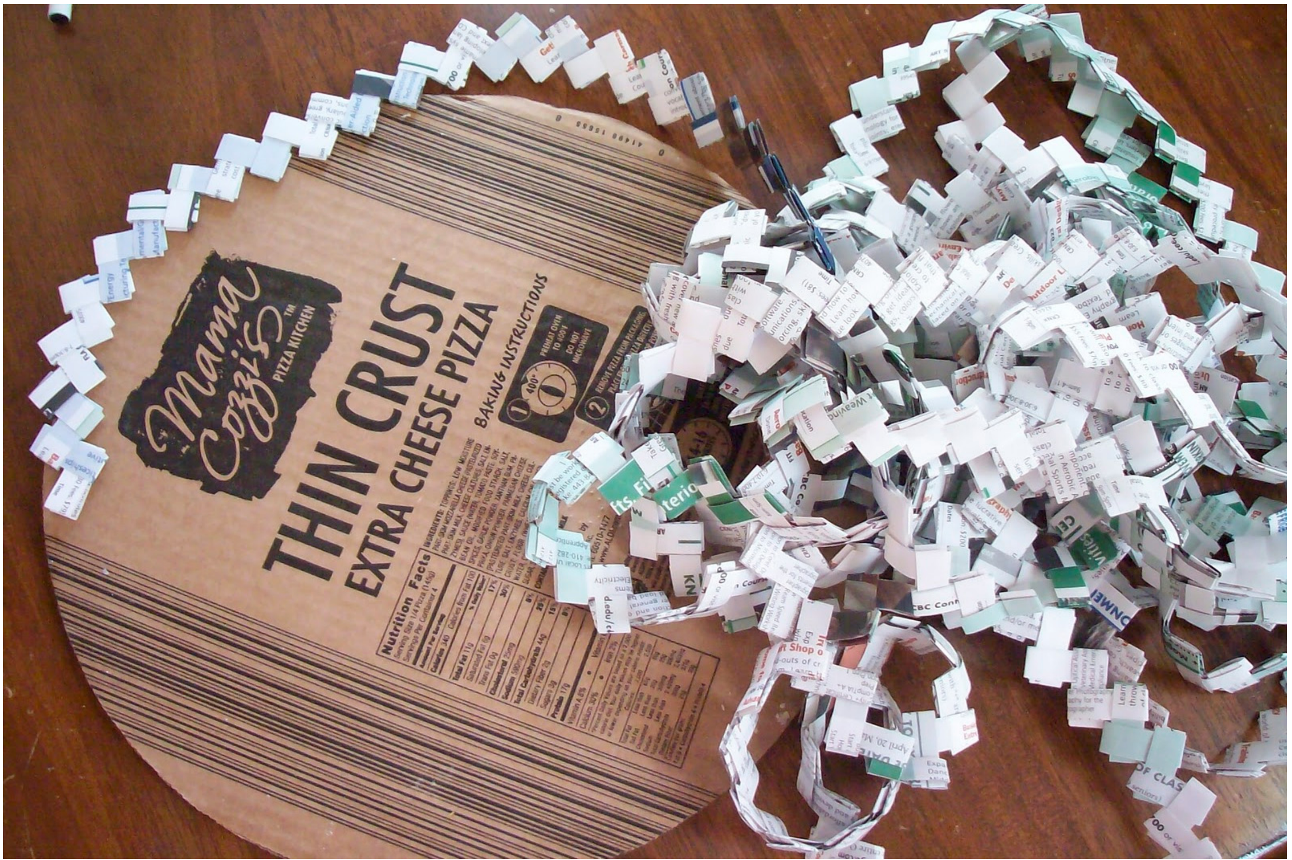

PAPEL

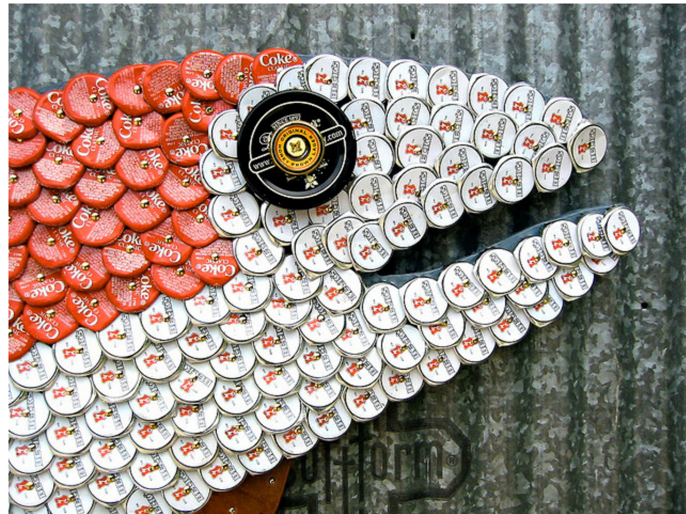

Mama Cozzi's
PIZZA KITCHEN
THIN CRUST
EXTRA CHEESE PIZZA
BAKING INSTRUCTIONS
Nutrition Facts

CHAPAS

Granite City Steel

Coke

PACIFICO

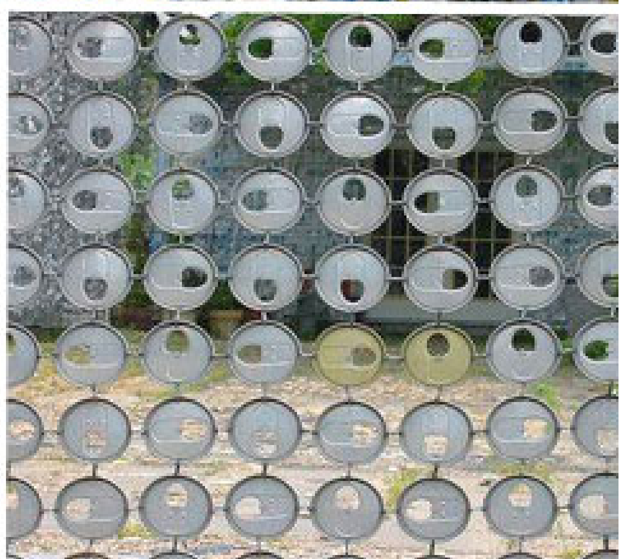

Eat

LATAS

of Calcium

AntonioTajuelo.com

AntonioTajuelo.com

Heineken

VINILOS

RANDY RIVERA
STEREO
SIDE 1
DORÉ

COLCHONES

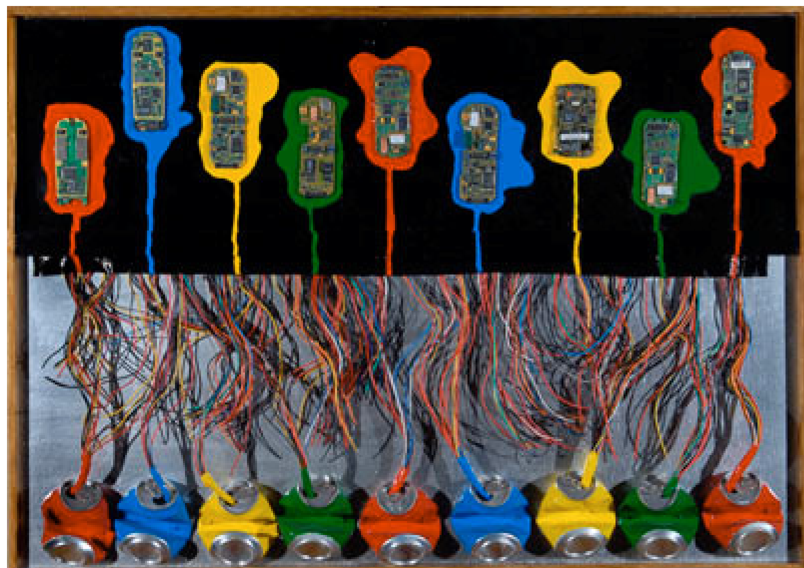

FLEX

FLEX
FLEX

CUADROS

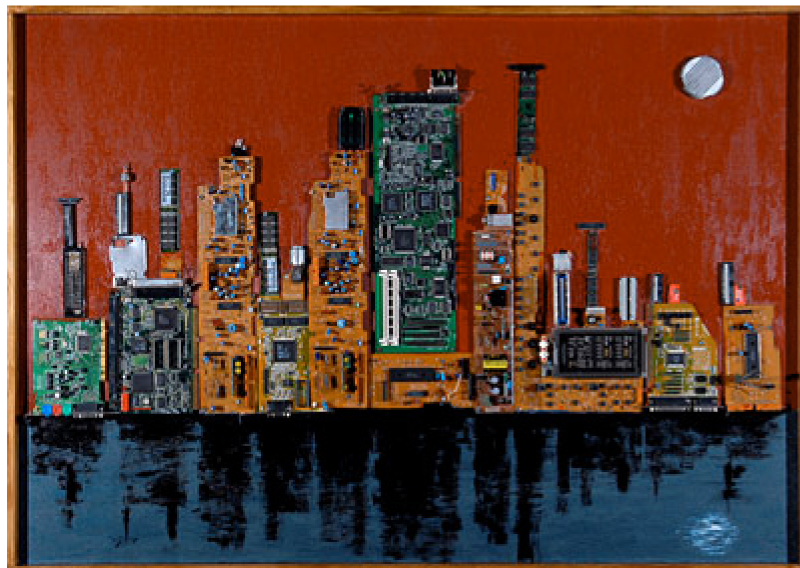

Random

Before I die...
Before I die I want to
FIND ATLANTIS!
Believe
Be AN inspiration
SEE A MOOSE

Before I die I want to
Before I die I want to
Before I die I want to
Before I die I want to
Before I die I want to

BARNUM'S ANIMALS
ASIATIC CAMEL
AMERICAN ELK
RHINOCEROS
NATIONAL BISCUIT COMPANY
CRACKERS
PREMIER
BRAND
QUALITY
Coffee
BREW RIGHT COFFEE COMPANY
Limited Edition
Original
snack crackers
HILLS
BROS
Regular
COFFEE
NET WT 2 POUNDS

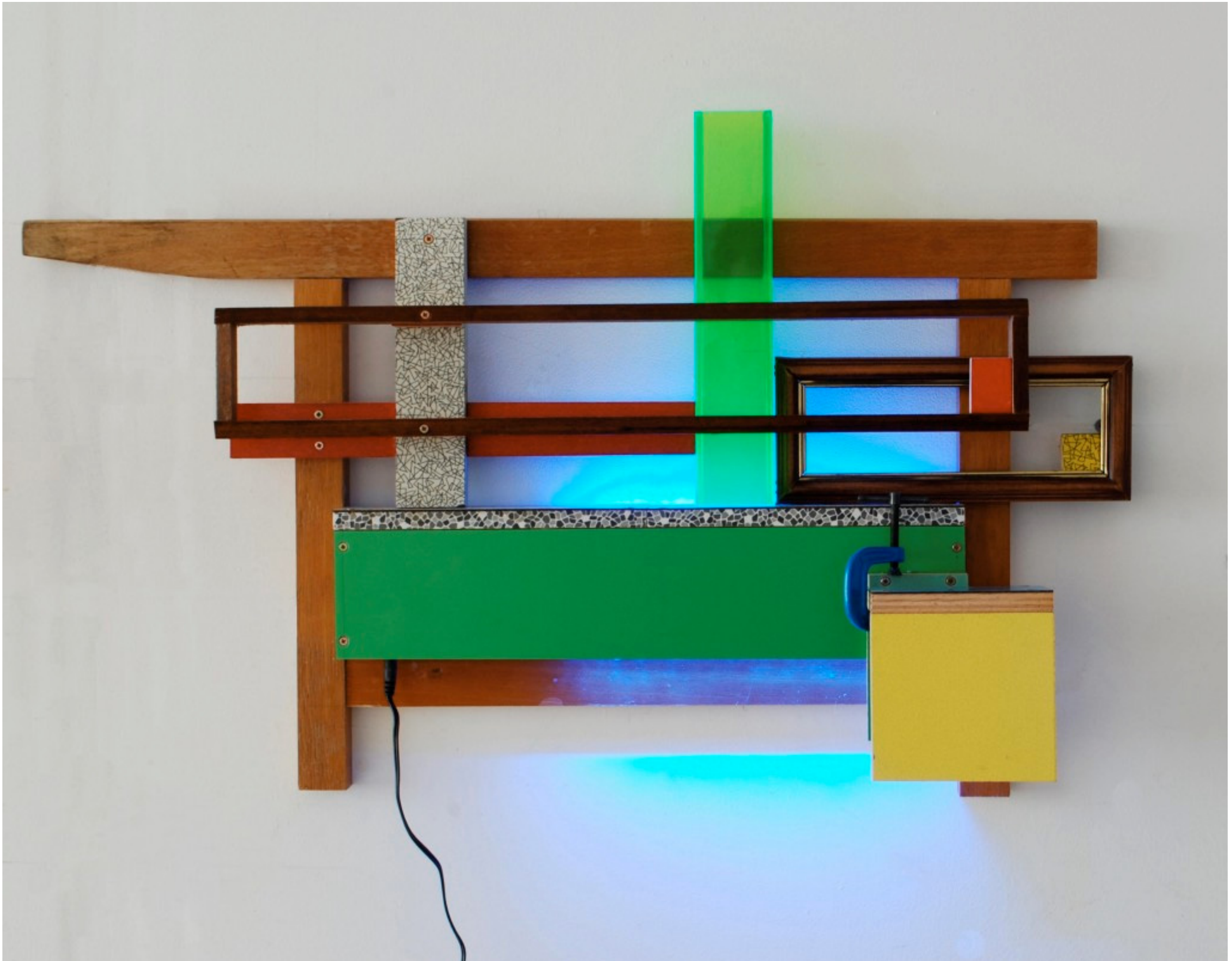

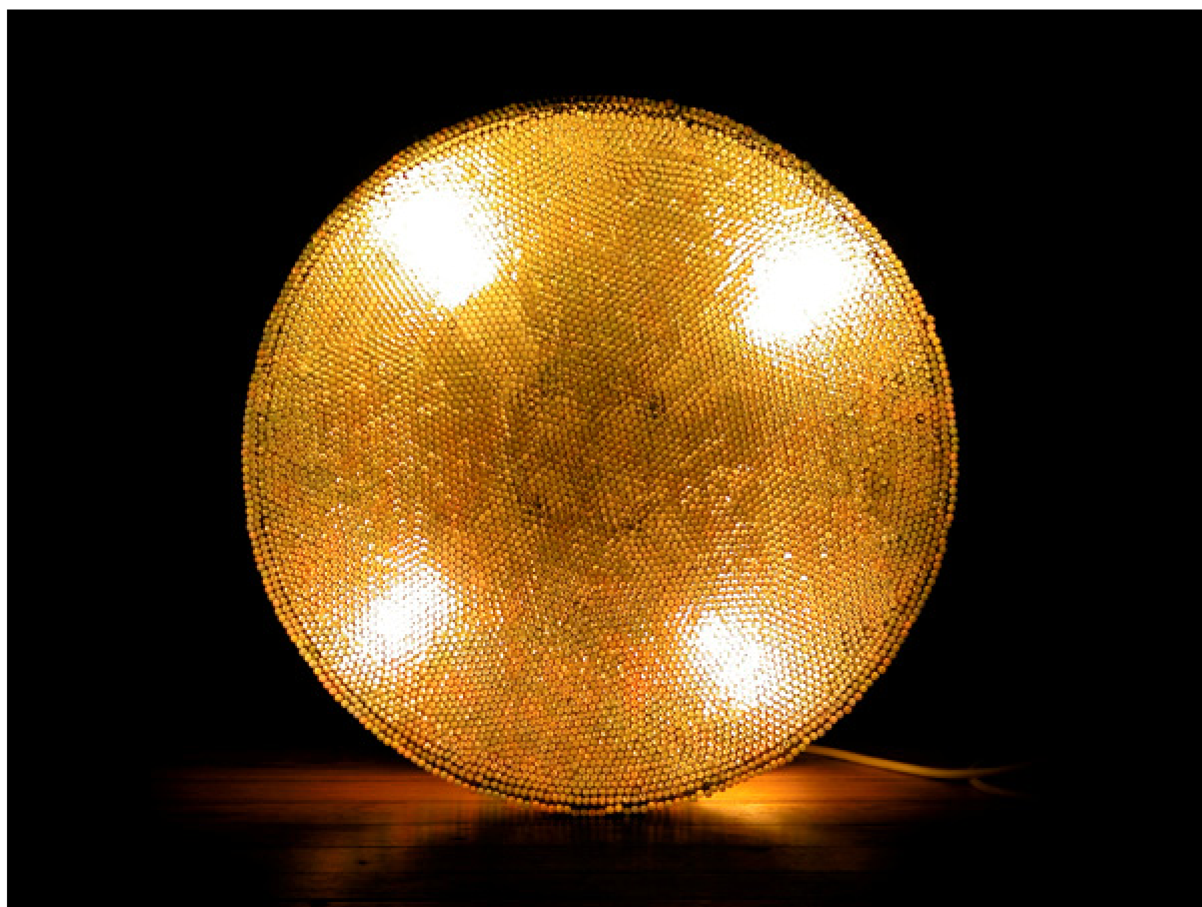

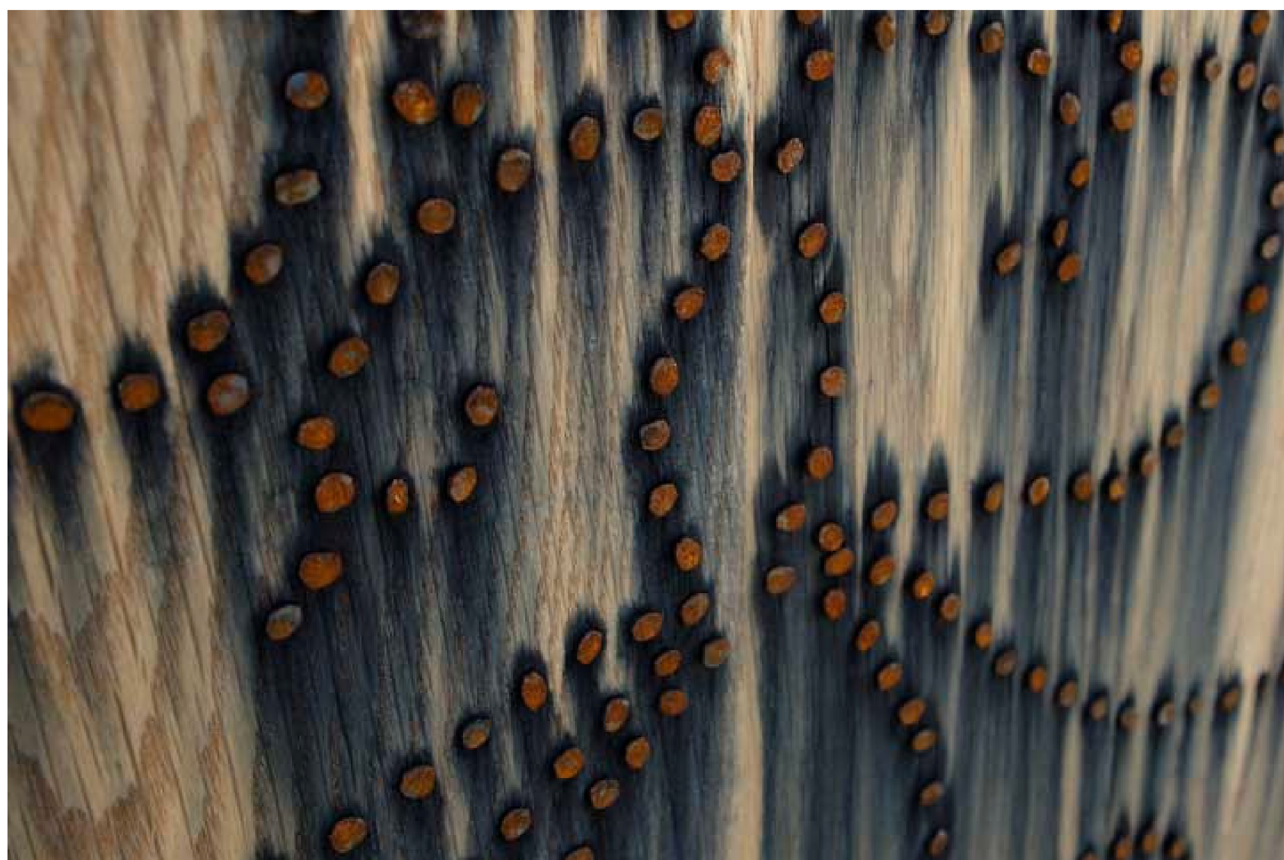

Curiosidades

